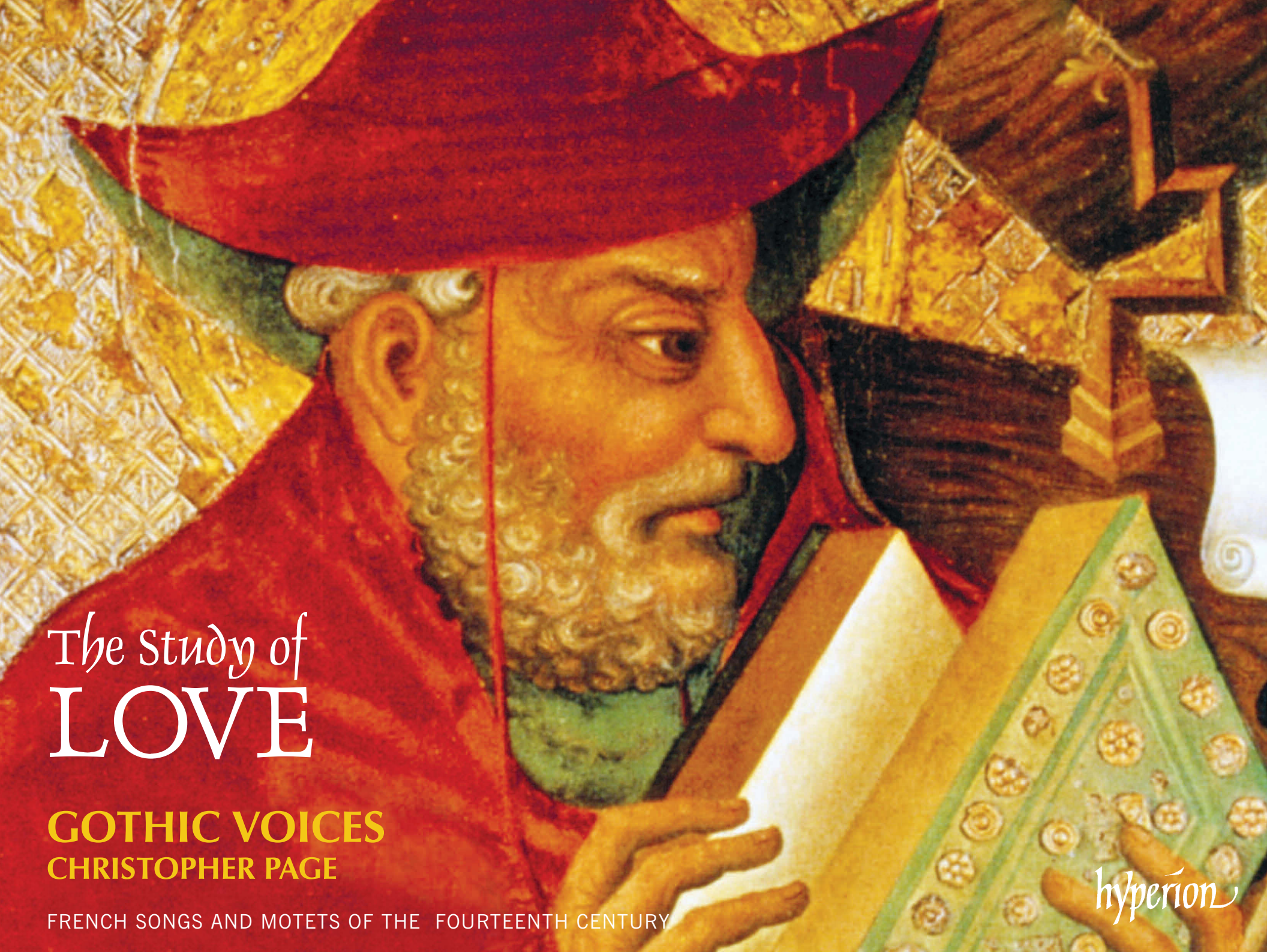

The Study of LOVE

GOTHIC VOICES
CHRISTOPHER PAGE

FRENCH SONGS AND MOTETS OF THE FOURTEENTH CENTURY

hyperion

The Study of Love

1	ANONYMOUS	**Pour vous servir**	*a c e*	[3'27]
2	ANONYMOUS	**Puis que l'aloe ne fine**	*b h i*	[1'51]
3	ANONYMOUS	**Jour a jour la vie**	*a b c e*	[3'35]
4	GUILLAUME DE MACHAUT (*c*1300–1377)	**Dame, je suis cilz / Fins cuers**	*a b e*	[2'21]
5	ANONYMOUS	**Combien que j'aye**	*b h i*	[1'46]
6	ANONYMOUS	**Marticius qui fu**	*c f g*	[3'50]
7	ANONYMOUS	**Renouveler me feïst**	*a d e*	[2'42]
8	GUILLAUME DE MACHAUT	**Trop plus / Biauté paree / Je ne suis**	*a b e*	[1'25]
9	ANONYMOUS	**Fist on, dame**	*b f g*	[2'07]
10	ANONYMOUS	**Il me convient guerpir**	*b c*	[1'54]
11	GUILLAUME DE MACHAUT	**Tres bonne et belle**	*b d e*	[2'22]
12	ANONYMOUS	**Le ior (Faenza codex)**	*h*	[3'22]
13	ANONYMOUS	**En la maison Dedalus**	*a c e*	[3'03]
14	ANONYMOUS	**Combien que j'aye**	*h*	[1'40]
15	ANONYMOUS	**La grant biauté**	*a b e*	[2'10]
16	PYCARD (*fl c*1410)	**Gloria**	*b c f g*	[4'02]
17	GUILLAUME DE MACHAUT	**Se mesdisans**	*b*	[4'37]
18	ANONYMOUS	**En esperant**	*a e*	[3'28]
19	ANONYMOUS	**Ay las ! quant je pans**	*b e g*	[3'42]
20	GUILLAUME DE MACHAUT	**Dame, je vueil endurer**	*a*	[2'28]
21	SOLAGE (*fl* late 14th century)	**Le basile**	*a b c e*	[2'17]

GOTHIC VOICES

a MARGARET PHILPOT alto
b ROGERS COVEY-CRUMP tenor
c ANDREW TUSA tenor
d JULIAN PODGER tenor
e LEIGH NIXON tenor
f STEPHEN CHARLESWORTH baritone
g DONALD GREIG baritone
h ANDREW LAWRENCE-KING medieval harp
i CHRISTOPHER PAGE lute

CHRISTOPHER PAGE director

CONTENTS

ENGLISH *page 4*

Sung texts and translation *page 5*

FRANÇAIS *page 15*

DEUTSCH *Seite 16*

THIS RECORDING completes a three-part series featuring the songs and motets of the French Ars Nova, initiated by *The Medieval Romantics*, and continued by *Lancaster and Valois*. The title of this third recording is the most pertinent of all, for the poets and composers of fourteenth-century France did indeed regard love as a study. Our cover illustration is a reminder that the narrative poets of the period often present themselves as retiring individuals who have learned all they know of love from books. When the poet of *La grant biauté* speaks of 'Nature', for example, he uses a personification enriched by several centuries of thought and imagination in both Latin and vernacular (Chaucer's *Parlement of Fowles* provides a fine example in Middle English), while figures such as 'Envie', 'Desir' and 'Amours', ubiquitous in these poems, evoke the tradition of the narrative romances whose authors were expected to share their knowledge of Biblical and classical story with their readers. If the scholar shown on our cover were not St Jerome, one might imagine him to be a poet checking his knowledge of Marticius (for *Marticius qui fu*), the basilisk (for *Le basile*), Euclid and Pygmalion (for *Fist on, dame*) or the labyrinth that Daedalus made for Minos (for *En la maison Dedalus*).

The musical resources displayed in these pieces are extensive. *Puis que l'aloe ne fine* has the kind of sinuous melody, with musical phrases of unpredictable length and momentary flashes of *musica ficta* colour, that French composers of the Ars Nova always loved; we find similar qualities in *La grant biauté*, *Combien que j'aye* and *Renouveler me feïst*, this last being one of the earliest 'New Year' songs in the repertory. Several pieces in four parts, particularly the anonymous *Jour a jour* (a popular work to judge by the number of surviving copies) and *Le basile*, by Solage, reveal the desire for sweet and consonant harmony, occasionally embittered by moments of dissonance, which characterizes a good deal of fourteenth-century French writing in four parts. Particularly striking, perhaps, are the two pieces in the 'B flat' tonality (that is to say with a double flat signature) that was especially favoured by composers in the decades around 1400. Of these two songs, *Marticius qui fu* and *Fist on, dame*, the first owes something to the mature style of Machaut in the rhythmic gestures of its texted voice. Both are robust compositions with almost swaggering melodies.

Guillaume de Machaut is featured on all three recordings of this series. *Trop plus / Biauté paree / Je ne suis* is a three-part motet that welcomes a very sprightly performance. Many years ago, David Munrow recorded the piece at a very slow tempo; this brings out the dissonances but may sometimes deprive the cross-rhythms and fragmented musical phrases of their excitement. *Dame, je vueil endurer* and *Se mesdisans* are drawn from Machaut's collection of monophonic virelais, a variety of music which only Machaut chose to produce and notate in the fourteenth century and which invariably, as here, reveals his distinctive musical voice. In a similar way, *Tres bonne et belle* could not be the work of any other Ars Nova composer; its palette of dissonant colours, with prominent fourths and sevenths, seems distinctively Mascaudian.

Il me convient guerpir is one of the latest pieces. Probably dating from the early fifteenth century, it is a distinguished member of a small group of songs composed for two equal voices. Finally, there is the *Gloria* by Pycard. It belongs here in that Pycard was apparently a Frenchman, although his music is only known from the English Old Hall Manuscript, and his rhythmic intricacies recall the French *Ars subtilior*. In rhythmic terms, this *Gloria* is one of the most complex mass compositions in the entire medieval repertory; at times, the upper voices travel so far away from the basic tactus or 'beat', and the lower voices, holding sustained notes, do so little to assert it, that all sense of metrical organization is lost. I hope that the pieces by Pycard recorded for this series will help to establish the reputation of this extraordinary artist as one of the leading composers of his generation.

CHRISTOPHER PAGE © 1992

1 **Pour vous servir**, belle, joyeusement
Tant que vivray toudis a vostre gre,
Ay je mon cuer, mon corps abandonné.
Commandes leur : il feront vo talent.

Car je le voel acomplir lyement
A mon pooir, de bonne volenté,

Pour vous servir, belle, joyeusement
Tant que vivray toudis a vostre gre;

Aussi vous jure, et pormes, loyalment,
Ma douche amor, mon espour desiree,
Qu'a tous jours mais vous feray loyalté,
Et ensy me trouveres vrayement.

2 **Puis que l'aloe ne fine**
De canter des qu'il est jour,
Et la violete afine
Si plaisant et noble odour,
C'est un signe qu'iver fine
Et que printamps, sans demour,
Amenra sa dousour fine.

C'est ce que mon desir tente
De faire sans nulle atente
Chanson, et c'est bien rayson;

Car je l'ay permis detente
Pour loer ma dame gente
Chascun an en tel saison.

3 **Jour a jour la vie**
Jamais per envie
De cuer ne laray
Ma dame jolie,
Car j'ay tousjours de cuer vray
Ma douce dame a corps gai
Servi de volent lie
Et tout mon vivant feray
Sans ja faire departie.

[Si ne doubte mie
Que ma douce amie
Au cuer bien avray
Pour mon grant envie;

To serve you, fair one, cheerfully
as long as I live, always to do your will,
I have given up my heart and body.
Command them; they will obey your wishes.

For I will gladly carry out your desires
as best I can, and willingly,

to serve you, fair one, cheerfully
as long as I live, always to do your will.

Also I swear eternally, faithfully,
my sweet love, my cherished hope,
that for evermore I will be faithful to you;
and so you will truly find me.

Now that the lark sings continually
from daybreak onwards,
and the violet produces
its fine, pleasant fragrance,
it is a sign that winter is over
and that spring will soon come
with its exquisite sweetness.

This is what provokes my desire
to compose a song without delay;
and so indeed I should,

for I have given rein to my desire
to praise my noble lady
every year at this season.

In all the days of my life
Envy will never
make me cease loving
my fair lady,
for always, with a faithful heart,
I have willingly served
my sweet and comely lady,
and so shall I do all my life
without fail.

[So I am quite certain
to win my sweet love
to my heart,
despite my being so envied.

Et quoique nus die,
Malgre Enemie,
Tant com je vivray,
Et sans vilenie,
Plaisantement chanteray
Pour Amours, qui pooir vray
A sur amant gent et lie,
Et son soulas garderay
Et tous les biens qu'il m'ottrie.]

And whatever anyone may say,
despite Malice,
as long as I live,
I will sing cheerfully
and decorously
in honour of Love who wields full power
over noble and willing lovers,
and I will treasure Love's companionship
and all the gifts he grants me.]

4 *Motetus* **Dame, je suis cilz** qui vueil endurer
Vostre vouloir, tant com porray durer ;
Mais ne cuit pas que longuement l'endure
Sans mort avoir, quant vous m'estes si dure
Que vous voles qu'ensus de vous me traie,
Sans plus veioir la tres grand biauté vraie
De vo gent corps qui tant a de valour
Que vous estes des bonnes la millour.
Las ! einssi ay de ma mort exemplaire.
Mais la doleur qu'il me convendra traire
Douce seroit, se un tel espoir avoie
Qu'avant ma mort par vo gre vous revoie.
Dame, et se ja mes cuers riens entreprent,
Dont mes corps ait honneur n'avancement,
Do vous venra, com lonteins que vous soie,
Car ja sans vous que j'aim tres loyaument,
Ne sans amours, emprendre ne'l saroie.

Lady, I am one who will gladly suffer
whatever you wish, as long as I may live;
but I do not think I can bear it for long
without dying, since you are so harsh to me
as to want me to leave you
and never see again the great and true beauty
of your fair person, which has such virtue
that you are the best of all good women.
Alas! so I envisage my death.
But the pain I shall have to suffer
would be sweet, if only I could hope,
by your leave, to see you again before I die;
and, lady, if ever my heart undertakes anything
which may bring me honour or profit,
you will be the source of it, however far from
you I may be, for never without you whom
I love most loyally, nor without Love, could I undertake it.

Triplum Fins cuers doulz, on me deffent
De par vous que plus ne voie
Vostre doulz viaire gent
Qui d'amer m'a mis en voie ;
Mais vraiement, je ne sçay
Comment je m'en attendray
Que briefment morir ne doie ;
Et s'il me faut abstenir
Pour faire vostre plaisir,
Ou envers vous faus seroie,
S'aim trop mieus ma loyauté
Garder et par vostre gre
Morir, se vos cuers l'ottroie,
Qu'encontre vostre voloir,

Sweet noble heart, a message from you
Forbids me ever to see again
your sweet face
which set me in the path of love;
but truly I do not know
how I can expect
not to die soon.
and if I must stay away
to please you,
on pain of being false to you,
then I prefer to keep my faith
and by your command
to die, if this is your heart's wish,
than to receive perfect joy

Par vostre biauté veioir,
Receusse toute joie.

5 **Combien que j'aye** esté ne soie
Long de vous plus que ne voudroie,
Gracieuse dame de pris,
Si est en vous mon cuer si pris
Que retraire ne le pourroie.

Pour ce vous requier et suppli,
Ma chiere dame,
Que vous le mettes [en toy,

Car c'est trop fort d'amer einsi
Toudis sans blasme
Souspirant en bonne foy,

Car je ne truis sentier ne voye
Pour mon las cuer ; ne le desvoye,
Dame, fors de son paradis
Qui soit en vo gent cors faitis
De confort la flour, je l'avoye.]

6 **Marticius qui fu** de Rome neis,
Ne Fabricius qui tant fu loial,
[Et qui tous jours cortois estoit et vrais,
Faisant rien] qu'ami pesante mal,
Ne furent onques mué a bien faire
Toudis en loialté
Com vous seray, dame, n'en quier falir,
Sans moy muer ne jamais departir.

[Caton estoit estable en tous ses fais,
Et pour sa foi le prix payoit mortal,
Mais il n'est pas de foi le vray portrais
Si com je suis, si fier, imperial,
Si plain d'amour du bien et sans retrayre,
Ma dame de bonte,
Pour t'onneur je vueil tous jours languir,]
Sans moy muer ne jamais departir.

7 **Renouveler me feïst** en liesse
Li moys de May par son plaisant autour,
Mais ce me fait demorer en tristour
Que si loing suy de ma dame et maistresse.

by beholding your beauty
against your will.

Though I am and have been
away from you longer than I would wish,
gracious and worthy lady,
yet my heart is so much your prisoner
that I could not take it with me.

Therefore I ask and beg you,
my dear lady,
to keep it [in your breast,

for it is burdensome to love like this,
always virtuously
sighing in good faith,

since I can find no way or path
for my weary heart; do not send it away,
lady, from its paradise.
I send it to dwell in your noble, comely body,
the flower of consolation, I declare.]

Marticius, who was a native of Rome,
and Fabricius, who was so faithful,
[and was always courteous and honest,
doing nothing] that might grieve his friend,
were never so inspired to good deeds
and constant loyalty
as I shall be towards you, lady, without fail,
without changing or ever leaving you.

[Cato was steadfast in all his actions,
and paid a deadly price for his faith,
but he is not the true image of faithfulness,
as I am, proud, imperial,
so filled with the love of virtue
and without reproach; my virtuous lady,
in your honour I am content to languish for ever]
without changing or ever leaving you.

The month of May with its pleasing aspect
would have revived my joy,
but the fact that I am far from my lady
causes me to remain in sadness.

Se peusse trouver voy ou adresse
De brief veoir ma joie et ma doçour,

Renouveler me feïst en liesse
Li moys de May par son plaisant autour.

Or pri Amours qu'en bon espoir me lesse
Vivre tous jours en pensant a la flour
Qui tres bien puet alegier ma dolour
Par sa franchise et sa loyal promesse.

8 *Motetus* **Trop plus** est belle que biauté
Et millour que ne soit bonté,
Pleine de tout ce, a dire voir,
Que bonne et belle doit avoir,
Ce m'est vis, celle que desir
Et aim sans nul vilein desir.
Dont se je l'aim, et je qu'en puis,
Quant en sa fine bonté truis
De tous mes maulx la garison,
Leese, confort, guerredon
Et secours de tous les meschiés
Dont par desir sui entechiés,
Comment qu'elle n'en saiche rien ;
Car toute la joie et le bien
Que j'ay de sa grace me vient,
Sans plus, quant de li me souvient ;
N'autre bonté de li n'en port.
Si pri Amours qu'en tel accort
Soit, pour ce que mieus l'aim que mi,
Qu'elle me teingne pour ami. Amen.

Motetus Biauté paree de valour,
Desirs qui onques n'a sejour
D'acroistre, eins croist de jour en jour
En plaisance et en douce ardour,
Dous regars pris par grant savour,
Tous pleins de promesse d'amour,
D'espoir, de joie, de tenrour
Et de pointure de douçour,
Font que j'aim des dames la flour.
Or me doint Dieus grace et vigour
Que au gre d'Amours et a s'onnour
La puisse servir sans folour. Amen.

If I could find some way or other
to see my joy and sweetness soon,

the month of May with its pleasing aspect
would have revived my joy.

Now I beg Love to let me live in hope,
thinking continually of that flower
who could so well ease my pain
with her generous nature and her faithful promise.

She is far more beautiful than beauty,
more good than goodness,
replete, in truth, with everything
which a good and beautiful lady should have,
to my mind, she whom I desire
and love without any immodest thought.
So I cannot help it if I love her,
since in her great goodness I find
the cure for all my ills,
happiness, consolation, reward,
and succour from all the misfortunes
in which my desire embroils me,
though she knows nothing of this;
for all my joy and pleasure
come to me by her grace alone,
whenever I think of her;
and that is the sum of her kindness to me.
And so I beg of Love so to arrange matters,
since I love her more than myself,
that she may accept me as her lover. Amen.

Beauty adorned with virtue,
desire which never ceases to grow,
but grows from day to day,
in pleasure and sweet torment,
sweet look received with great delight,
full of the promise of love,
of hope, joy, tenderness,
and painful sweetness,
make me love the flower of ladies.
May God give me grace and strength
that in accordance with Love's will and her honour
I may serve her with discretion. Amen.

Tenor Je ne sui mie certeins d'avoir amie,
Mais je sui loyaus amis.
[Helas ! se je suis amé, je ne sai mie.]
Je ne sui mie certeins d'avoir amie,
[Car cele que j'amerai toute ma vie
En effroy mon cuer a mis.]

I am not at all certain to have a lover
But I am a loyal lover none the less.
Alas! I have no idea whether I am loved.
I am not at all certain to have a lover,
for she whom I have loved all my life
has alarmed my heart.

9 **Fist on, dame**, vostre figure,
Fist on dame, vo pourtraiture,
Fist on tel flour
Pour avoir tourment ne dolour ?
Nenil ! faite fu par douçour
Pour donner a tous nourreture.

Was your face, lady,
was your appearance,
was such a flower created
to suffer grief and distress?
No! it was created for sweetness,
to give sustenance to all.

Pymalion vous entailla,
Zephirus douçour vous donna
Et coloura
Par ordenance,

Pygmalion sculpted you,
Zephirus gave you sweetness
and colour
in due measure;

Dieu de nature vous forma,
Qui doucement vous aourna
Deffaut n'i a
A ma plaisance.

God formed your nature,
so sweetly adorning you
that you lack nothing
to please me.

Bien y tient Euclides mesure,
Car n'y a tasche de laidure,
Dame d'onnour ;
Qui bien regarde vo douçour,
Vo maniere, vo gent atour,
Prendre y puet on douce pasture.

Euclid framed your proportions,
for they are flawless,
worthy lady;
whoever contemplates your sweetness,
your demeanour, your noble bearing,
may find sweet nourishment there.

10 **Il me convient guerpir** ceste contree,
Car je n'i puis plaisir ne joye avoir,
Car pour amant ne me vuet recevoir
Celle a quy j'ay toute m'amour donnee.

I am constrained to leave this land,
for I can find no joy or pleasure here,
for she to whom I have given all my love
will not accept me as her lover.

Ill a lonc temps que espris fu de s'amour,
Et que j'en suy en grant merencolie

I was smitten with love for her long ago,
and ever since then I have been in great melancholy

En y pensant, et la nuit et le jour,
Comment de moy fut a son gre servie.

whenever I reflect, night or day,
on how she has caused me to be treated.

C'estoit souvent le plus de ma pensee,
Mais maintentant m'en puis ases doloir,
Car de m'amer n'a desir ne vouloir ;
Pour ce du tout m'esperance est finee.

She was always uppermost in my thoughts,
but now I have good cause to regret it,
for she does not want or desire my love;
therefore all my hopes are gone.

11 **Tres bonne et belle**, mi oueil
Joyeuse pasture
Prennent en vostre figure,
Simple et sans orgueil,
Et mes cuers en vostre acueil
Vie et douce norreture.

Quant vo maniere meure,
Rassise et seure
Voy, d'onneur sui en l'escueil ;

Et quant vo regardeure,
Riant par mesure,
Vient sur moy, tout bien recueil,

Car je sui si a mon weil
Qu'en moy joie dure
Qui de plus grant m'asseure.
Adont le fruit cueil
D'espoir, se vrais estre weil
Vers vous, dame nette et pure.

13 **En la maison Dedalus** enfermee
Est ma dame vers qui ne puis aler,
Car je n'i voi issue ni entree
Par ou je puisse a son gent corps parler,
Dont maint souspir me convient estrangler
Et en tourment me convendra languir ;
Si ne la voy, briefment m'estuet morir.

Car c'est la flour de mon cuer desiree ;
Nul ne treuve qui m'i sache mener
Et c'est tout bien m'amour et ma pensee,
Ne je n'ay nulle autre rien a penser.
Or ne la puis ne veoir n'encontrer,
Ne je ne say comment a li venir ;
Se ne la voy, briefment m'estuet morir.

15 **La grant biauté** et la douchour
Que Dieus et Nature doné
Vous ont, ma dame de valour,
M'ont si tres fort enamoré,
Cuer, corps et corage mué
Qu'a vous me rens sans partir jour.

Most good and beautiful lady, my eyes
find delightful sustenance
in your face,
so sincere and modest,
and from your greeting my heart
takes life and sweet nourishment.

When I see your dignified,
calm, and confident bearing,
I feel my own worth increase;

and when your gaze,
smiling but sober,
is upon me, I am well rewarded,

for I have all I desire:
joy dwells within me
and I am wholly reassured.
Thus I enjoy the fruits
of hope, and I will be true
to you, pure and perfect lady.

My lady is locked away in Daedalus's labyrinth
and I cannot go to her,
for I can find no exit or entrance
through which I might speak to her fair self;
therefore I am obliged to stifle many a sigh
and will have to pine away in distress.
If I do not see her I must soon die.

For she is the flower that my heart desires;
I can find nobody who can take me to her,
though she is the sole object of my love and thoughts,
and I can think of nothing else.
Now I can neither see nor meet with her
and know no way to approach her.
If I do not see her I must soon die.

The great beauty and sweetness
which God and Nature have given you,
my worthy lady,
have so smitten me with love,
so affected my heart, body and soul,
that I give myself to you for ever.

Se je me rent, je n'ai pas tort,
Car je sent mervelleus effort
D'Amours, que nuit et jour m'assaut,

Et Desir d'altre part si fort
Secretement mi point et mort
Que defense riens ne me vaut.

I am not wrong to give myself to you;
for I suffer the tremendous onslaught of Love,
who assails me night and day,

while Desire, for his part,
so fiercely stings and gnaws me in secret
that no defence can avail me.

16 **Gloria** (with trope 'Spiritus et alme')

Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bone voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
Adoramus te, glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens,
Domine Fili, unigenite Jesu Christe,
Spiritus et alme orphanorum paraclite,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris primogenitus Mariae virginis matris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;
Ad Mariae gloriam
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis;
Quoniam tu solus sanctus *Mariam sanctificans;*
Tu solus Dominus, *Mariam gubernans;*
Tu solus altissimus, *Mariam coronans,* Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Glory be to God in the highest and peace on earth
to men of good will.
We praise Thee, we bless Thee,
we adore Thee, we worship Thee,
we give thanks to Thee for Thy great glory
O Lord God, Heavenly king, O God the almighty Father,
O Lord Jesus Christ, only begotten Son,
O Spirit and nourishing comforter of orphans,
O Lord God, Lamb of God,
Son of the Father, first born Son of the Virgin Mary,
who takest away the sins of the world, have mercy upon us;
who takest away the sins of the world, receive our prayer;
to the glory of Mary,
who sittest at the right hand of the Father have mercy upon us;
for Thou only art holy, *sanctifying Mary;*
Thou only art the Lord, *directing Mary;*
Thou only art the Most High, *crowning Mary,* O Jesus Christ,
with the Holy Spirit in the glory of God the Father. Amen.

17 **Se mesdisans** en acort
Sont pour moy grever a tort,
C'est par leur enie,
Car deservi ne l'ay mie ;
Pour ce de leur genglerie
Bien me reconfort.

Mais pour eus mettre en esmay,
Plus que ne sueil je seray
Joieuse et jolie,

Et si aray le cuer gay
Et sagement me tenray
Sans faire folie.

If slanderers are agreed
to wound me unjustly,
it is because of their own chagrin;
for I have not deserved it in the least,
and so I delight
in their prattling.

But, to confound them,
I shall be more happy and amorous
than is my custom,

and I will have a happy heart
and conduct myself wisely
without any indiscretion.

Einsi feray leur deport
Muer en grant desconfort,
Et s'ay de m'amie
Bonne volenté et lie
Et loyauté dont garnie
Sui jusqu'a la mort.

Einsi me deporteray
De tout ce que dire orray,
N'en melancolie

Ja mon cuer n'en meteray,
Pour ce que pure me sçay
De leur tricherie ;

Ne cuers qui est de bon port
Ne doibt doubter leur rapport
Plein de felonnie.
N'onques en jour de ma vie
Ma pensee en vilonnie
Ne prist son ressort.

Pour ce de riens ne m'esmay
Qu'en loyauté fiance ay,
Et, quoy que nulz die,

Tant com mon devoir feray,
Leur parler ne doubteray,
Que pas ne deffie

Et en derrier point et mort.
Mais quant leur gengle plus fort
Seur moy ne deslie,
Tant sui je plus envoisie,
Car Dieus scet, ou je me fie,
Comment je me port.

18 **En esperant** que de vous ames soye,
Dame que j'aim plus qu'aultre qui soit nee,
Vous ai m'amour entierement donee,
Car de vous vient ma souvereinne joye.

Mieux assenes estre je ne porroie ;
Pour ce vous estes toudis en ma pensee,

En esperant que de vous ames soye,
Dame que j'aim plus qu'aultre qui soit nee.

Thus I will change their amusement
into great discomfort,
and so from my friend
I have good friendship and good will,
and loyalty with which
I am adorned until death.

Thus I will make light
of everything I hear them say,
and I shall never let my heart

fall into melancholy,
because I know that I am innocent
of what they allege.

Nor should a noble heart
fear their gossip
which is full of treachery.
Never in my life
has my thought
been inspired by wickedness.

Thus I am not dismayed
for I put my trust in loyalty,
and, whatever anyone may say,

as long as I behave correctly
I shall not fear their speech
which insidiously

bites and stings from behind;
but when their prattle
falls loudest upon me
I am so much the happier,
for God, in whom I trust,
knows how I conduct myself.

Hoping to be loved by you,
lady whom I love more than any other,
I have given my love entirely to you,
for you are the source of my sovereign joy.

I could not be more fortunate;
therefore you are always in my thoughts,

hoping to be loved by you,
lady whom I love more than any other.

Vo douz regart si m'a mis en la voie
D'estre amoureus, si que sans desevree,
De moy seres servie et honouree
Tot mon vivant, quoy qu'avenir m'en doie.

It was your sweet look which led me
to be in love, so that for evermore
you will be served and honoured by me
as long as I live, whatever may become of me.

19 **Ay las ! quant je pans** le biauté de m'amour
Et d'autre part de pité qu'an li n'est mye,
Je quier la mort et ne cure de ma vie
Et pour cest mon vis souvent cange colour.

Alas! when I consider my love's beauty,
and, in contrast, the pity which she does not feel,
I wish for death and set my life at naught,
and that is why my face often grows pale.

Adonch que feray, ma mestresse d'onnour ?
Quar j'ay de painne assez plus que ne die.

So what shall I do, my worthy lady?
For I suffer far more than I can say.

Avant languiray de dueil et de tristour
Que d'autrui onques l'amour ne me lie ;
A vous me rent qui m'avez en baillie ;
Mort ou merci vous quier tout jour.

I will waste away with grief and sadness
rather than be bound in love to another;
I give myself to you who have me in your power;
I beg you continually for either death or mercy.

20 **Dame, je vueil endurer**,
Tant com je porray durer,
Sans penser laidure,
M'ardure.

Lady, I wish to endure
my torment
without any wicked thought,
as long as I may.

Saige, loyal, douce, plaisant,
Tres bonne et belle sans per,

Wise, loyal, sweet and pleasing one,
Very noble and beautiful without peer,

En vos service faisant
Vueil toute ma vie user.

I wish to spend my whole life
in serving you.

Ne ja ne m'en quier rouver
Riens dont vos cuers puis penser
Que je tiengne a dure
M'ardure.

Nor do I wish to ask anything from you
that might make your heart conceive
that I find my torment
insupportable.

C'est drois, que vo viaire gent
Et vostre dous regarder

It is right that your fine face
and your sweet look

Me font amoureusement
Vivre en joie et demourer

make me live in a joyful
and amorous fashion,

Et tant de bien savourer
Que riens ne puis desirer
Fors qu'ades me dure
M'ardure.

and make me taste so much bliss
that I can wish for nothing other
than that my torment
should continue.

Einsi vous vueil tres liement
Doubter, servir et celer

So I gladly wish to respect you,
serve you and keep you secret

De fin cuer et humblement,
A mon povoir honnourer,

Et mieus morir pour amer
Vueil c'on sache mon penser
Ne pour qui j'endure
M'ardure.

21 **Le basile** de sa propre nature
Tous ceulz qu'il voit tue soubdaynement,
Car son venin est mortel sanz mesure,
Sanz remede et sanz alegement.
Ainsi tue Envie
Les bonz par tres sanglante jalousie,
Tant que chascun voit son per a grant payne,
Car Barat tient le monde en son demaine.

with a noble heart and humbly,
and honour you according to my ability,

and I would rather die for love
than that anyone should know my thought
nor know for whom it is
that I endure my burning love.

It is the nature of the basilisk
to kill immediately all those whom it sees,
for its venom is immeasurably deadly
and there is neither remedy nor cure for it.
Envy kills good people
in the same way through most bloody jealousy,
so that each one cannot abide the sight of his fellow,
for Deceit holds the world in sway.

Recorded in Boxgrove Priory, West Sussex, on 29 April–1 May 1992
Recording Engineer TONY FAULKNER
Recording Producer MARTIN COMPTON
Executive Producers JOANNA GAMBLE, EDWARD PERRY
℗ Hyperion Records Limited, London, 1992
© Hyperion Records Limited, London, 2008

Front illustration: *Saint Jerome in his study* by Master Theodoric of Prague (*fl* 1348–1367)
A panel painting from the Castle of Karlstein, now in the National Gallery, Prague

L'ETUDE DE L'AMOUR Chansons et motets français du XIVe siècle

CET ENREGISTREMENT vient compléter une série en trois parties consacrée aux chansons et motets de l'ars nova française, commencée avec *The Medieval Romantics* (« Les romantiques médiévaux ») et continuée avec *Lancaster and Valois*. Le titre de ce troisième enregistrement est le plus pertinent des trois, car les poètes et les compositeurs français du quatorzième siècle considéraient vraiment l'amour comme un sujet d'étude. L'illustration de la couverture nous rappelle que les poètes conteurs de cette époque se présentent souvent sous les traits d'individus réservés, dont la connaissance de l'amour est purement livresque, et l'on peut trouver une certaine résonnance érudite dans nombre de rondeaux, virelais et plus encore de ballades du quatorzième siècle. Lorsque le poète de *La grant biauté* parle de la Nature, par exemple, il se réfère à une personnalisation enrichie par plusieurs siècles de méditation et de rêveries en latin et en langue vernaculaire (dont le *Parlement of Fowles* de Chaucer offre un bel exemple en moyen anglais), alors que des personnages comme « Envie », « Désir », et « Amours », omniprésents dans ces poèmes, renvoient à la tradition des récits qui étaient si souvent lus à haute voix en compagnie, et dont les auteurs et les auditeurs étaient censés partager le même système de références classiques et autres. Si l'érudit qui figure sur notre couverture n'était pas Saint Jérome avec son chapeau de cardinal, on aurait pu l'imaginer être un poète de l'amour, en train de faire des recherches approfondies sur Marticius (pour *Marticius qui fu*), le basilic (pour *Le basile*), Euclide et Pygmalion (pour *Fist on, dame*), ou le labyrinthe que Dédale avait fait pour Minos (pour *En la maison Dedalus*).

Les ressources musicales en évidence dans ces morceaux sont très étendues. La mélodie de *Puis que l'aloe ne fine* est sinueuse, avec des phrases musicales à la longueur imprévisible et des éclats colorés momentanés de *musica ficta* que les compositeurs français de l'ars nova ont toujours adoré ; nous trouvons des qualités similaires dans *La grant biauté*, *Combien que j'aye* et *Renouveler me feïst* (ce dernier étant l'un des premiers chants de Nouvel An dans le répertoire chanté français). Plusieurs morceaux en quatre parties, particulièrement l'anonyme *Jour a jour* (ouvrage très populaire à en juger par le nombre de copies qui ont survécu) et *Le basile*, par Solage, mettent au jour cette recherche d'une harmonie douce en consonante, avec des moments de dissonance apportant une certaine amertume, qui caractérise une bonne partie de la musique française du quatorzième siècle pour quatre voix. Deux morceaux frappants, sans doute, sont ceux en tonalité si bémol (c'est-à-dire avec le bémol doublé) très populaire auprès de nombreux compositeurs aux alentours de 1400. Le premier de ces deux chants (*Marticius qui fu*) n'est pas sans rappeler le style de maturité de Machaut, tout spécialement dans les manifestations rythmiques.

Guillaume de Machaut figure sur les trois enregistrements de cette série. *Trop plus* / *Biauté paree* / *Je ne suis* est un motet en trois parties qui, à notre grande surprise, semble encourager une exécution à une vitesse proche de celle de la lumière. Il y a près de vingt ans, David Munrow avait enregistré ce morceau avec un très lent tempo, ce qui fait certainement ressortir les dissonances (comme un critique l'avait remarqué à l'époque) mais peut aussi faire disparaître l'excitation inhérente aux rythmes croisés et aux phrases musicales fragmentées. *Dame, je vueil endurer* et *Se mesdisans* proviennent de sa collection de virelais monophoniques, un genre de musique que seul Machaut avait choisi de produire et de noter au quatorzième siècle et qui révèle invariablement, comme c'est le cas ici, sa voix musicale si distinctive. *Tres bonne et belle*, pareillement, n'aurait pu être l'œuvre d'aucun autre compositeur de l'ars nova ; sa palette de couleurs dissonantes, avec ses quatrièmes et ses septièmes accentuées, est typiquement Mascaudienne.

Il me convient est l'un des derniers morceaux. Il remonte au début du quinzième siècle et constitue un ensemble distingué pour un petit groupe de chants composés pour deux

voix égales. Pour terminer, on trouve ici le *Gloria* de Pycard. Il est bien à sa place, dans la mesure où Pycard était probablement Français, même si sa musique n'est connue que par l'intermédiaire du manuscrit anglais « Old Hall » ; ses complexités rythmiques évoquent le subtilior de l'ars nova française. En ce qui concerne le rythme, ce *Gloria* est peut-être la composition pour messe la plus complexe de tout le répertoire médiéval ; à certains moments, les voix du haut s'éloignent à tel point du rythme de base tandis que les voix du bas, qui prolongent les notes, font si peu pour le rétablir, que l'on perd tout sens d'une organisation métrique. Les extraordinaires complexités de notation de ce motet isorythmique justifieraient une étude pour elles seules.

CHRISTOPHER PAGE © 1992
Traduction MARIANE ROSEL-MILES

DAS STUDIUM DER LIEBE Französische Lieder und Motetten, 1340–1400

DIESE AUFNAHME bildet den Abschluß einer dreiteiligen Serie von Liedern und Motetten der französischen *ars nova*, die mit *The Medieval Romantics* begann und sich mit *Lancaster und Valois* fortsetzte. Der Titel dieser dritten Einspielung ist von allen der sachdienlichste, da die französischen Dichter und Komponisten des 14. Jahrhunderts die Liebe in der Tat als ein Studium betrachteten. Die Illustration auf der Hülle ist ein Beispiel davon, daß sich die Dichter jenes Zeitalters oft als menschenscheue Individuen darstellten, die ihr ganzes Wissen über die Liebe einzig und allein aus Büchern bezogen; daher haben so manche Rondeaux oder Virelais oder besonders die Balladen des 14. Jahrhunderts auch einen Anflug von Scholastik. Wenn beispielsweise der Dichter von *La grant biauté* über die Natur spricht, geschieht dies mittels einer Personifizierung, hinter der die in lateinischer oder mundartlicher Sprache ausgedrückte Denkweise und Vorstellungskraft vieler Jahrhunderte steht, während Gestalten wie „Envie", „Desir" und „Amour", allgegenwärtig in diesen Gedichten, die erzählerischen Romanzen evozieren, die traditionsgemäß so oft in Gesellschaft vorgelesen wurden und von deren Autoren erwartet wurde, daß sie ihre Kenntnis biblischer und klassischer Geschichten an ihre Zuhörer weitergaben. Wenn der auf der Hülle dargestellte Gelehrte nicht der heilige Hieronymus mit Kardinalshut wäre, könnte man sich einen Liebesdichter vorstellen, der eifrig Informationen über Marticius nachschlägt (für *Marticius qui fu*), über die Basilika (für *Le basile*), über Euklid und Pygmalion (für *Fist on, dame*) oder über das für den Minotaurus von Dädalus erbaute Labyrinth (für *En la maison Dedalus*).

Die in diesen Stücken an den Tag gelegten musikalischen Mittel sind beträchtlich. *Puis que l'aloe* hat die geschmeidige Melodik und die musikalischen Phrasen von unberechenbarer Länge mit kurzen Blitzen in *musica ficta*-Tonfärbung, die von den Komponisten der *ars nova* so geliebt wurden; ähnliches ist in *La grant biauté*, *Combien que j'aye* und *Renouveler me feïst* zu finden, wobei letzteres eines der ersten „Neujahrslieder" des französischen Liedrepertoires ist. Mehrere

vierstimmige Lieder, besonders das anonyme *Jour a jour* (nach der Anzahl der erhaltenen Exemplare zu urteilen, ein sehr populäres Werk) und *Le basile* von Solage offenbaren den Wunsch nach einer lieblichen und konsonanten Harmonik, die von kurzen dissonanten Momenten getrübt wird; dies ist typisch für einen Großteil der Kompositionen für vier Stimmen im Frankreich des 14. Jahrhunderts. Besonders eindrucksvoll sind vielleicht die beiden Lieder *Marticius qui fu* und *Fist on, dame*, beide in B-Dur, einer Tonart (mit Doppel-b-Vorzeichnung), die von vielen Komponisten der Zeit bevorzugt wurde. Das erste der beiden Lieder verdankt einiges dem reifen Stil Guillaume Machauts, besonders in den rhythmischen Gesten der Textstimme. Beide Kompositionen sind robuster Natur mit recht forscher Melodik.

Guillaume Machaut ist auf allen drei Einspielungen präsent. *Trop plus / Biauté paree / Je ne suis* ist eine dreiteilig gegliederte Motette, die—zu unserem Erstaunen—nahezu dazu einlädt, mit Lichtgeschwindigkeit gesungen zu werden. Vor etwa zwanzig Jahren machte David Munrow eine Aufnahme in einem sehr langsamen Tempo; dies stellt, wie ein Kritiker damals bemerkte, die Dissonanzen heraus, kann jedoch gelegentlich die Gegenrhythmen und bruchstückhaften musikalischen Phrasen ihrer Spannung berauben. *Dame, je vueil endurer* und *Se mesdisans* wurden Sammlungen von einstimmigen Virelais entnommen, einer Art Musik, die im 14. Jahrhundert nur von Machaut produziert und aufgezeichnet wurde und die jedesmal wieder dessen ureigene musikalische Sprache offenbart. Ebenso konnte *Tres bonne et belle* auch von keinem anderen Komponisten der *ars nova* stammen: die Palette von dissonanten Tonfarben mit hervorstechenden Quarten und Septimen ist unverwechselbar.

Il me convient ist etwas jüngeren Datums, nämlich Anfang des 15. Jahrhunderts, und ist ein distingiertes Mitglied einer kleinen Liedergruppe für zwei gleiche Stimmen. Den Abschluß bildet das *Gloria* von Pycard. Es gehört hierher, da Pycard anscheinend Franzose war, obwohl seine Musik nur durch das englische Old Hall Manuscript bekannt ist. Seine komplizierte Rhythmik läßt überdies an die französische *ars subtilior* denken. Das *Gloria* ist, rhythmisch gesehen, wohl die komplizierteste Komposition der gesamten Messengattung des Mittelalters. Zeitweilig entfernen sich die oberen Stimmen soweit vom Grundtakt oder der „Zählzeit“ und die unteren Stimmen tragen mit ihren gehaltenen Tönen so wenig zu seiner Festsetzung bei, daß jedes Gefühl einer taktischen Organisation abhanden gekommen zu sein scheint. Die außerordentliche Vielschichtigkeit von Notation und Isorhythmie dieser Komposition verdient einen Essay für sich.

CHRISTOPHER PAGE © 1992

Übersetzung EIKE HIBBETT